

English transcript of the interview in 'Vogue Mexico',

1 July 1992, Vol 13, issue 146, page 108-111, with Angelique Rockas by Luis Carlos Emerich and John McNulty titled:

ANGELIQUE ROCKAS – A MULTI-FACETED ACTRESS

Why an Internationalist Theatre Company?

“ In the 1980's found a British theatre..resistant to casting actors of other nationalities and cultures in classical works and with no great interest in non-realistic drama like Brecht, Genet, and the theatre of the absurd. “

Of Greek origin, born in South Africa, founder of the Internationalist Theatre of London, the actress, Angelique Rockas, breaks racial and cultural barriers.

In the 1980's Angelique, having arrived from racist torn South Africa to start as an actress in London, found a British theatre which was xenophobic, resistant to casting actors of other nationalities and cultures in classical works and with no great interest in non-realistic drama like Brecht, Genet, and the theatre of the absurd.

Since then, fusing her activities of actress, with those of artistic director and administrator of the Internationalist Theatre, she forged ahead to become an important force, becoming producer of great plays, champion of neglected actors, as well as acting on film and television - a many sided talent.

1) Why an Internationalist Theatre?

I founded Internationalist Theatre to perform drama from all parts of the world, eg Griselda Gambaro's powerful Latin American play, EL CAMPO, which received a brilliant review from the BBC's Latin American Service. Plays that dealt with issues and situations that cut across regional, national, racial and sexist barriers; a company of actors and actresses from all nationalities and races; a demonstration of the harmonious collaboration of different peoples towards a common aesthetic, social and moral goal. In fact one critic reviewing our production of Brecht's Mother Courage, was so confused by our multi-national casting, that he exclaimed, “Why is an Indian actor playing the pastor in an European play!”, uncovering the cliched ideas about what actors are expected to play. The principles of Internationalist Theatre are of value not only in Britain, but also in Mexico, Japan, etc.

2) In what way is a theatre a social/political, and moral education?

The great British 1950's theatre critic Ken Tynnan, described the theatre as “an independent force at the country's life - a sleeping tiger that can and should be roused whenever the national (or international) conscience needs nudging”. And Gambaro's EL CAMPO does just that. It is a savage protest against the indignities imposed on modern man and woman by the impersonal bureaucracies and dictatorships in a language of poetic and startling originality. In the figure of Emma, the tortured artist, the part I played, we find expressed an outcry against the imprisonment of artists and the suppression of artistic freedom.

But the medium of film can also do this, and possibly more powerfully.

3) And what about the aesthetic value of theatre?

This has to do with eros and delight. Eros is the capacity of the soul to be delighted by what it sees. Plato. And great theatre embodies moments of beauty, physical and spiritual.

4) The moral value?

Morally, good theatre and film for that matter, disturbs and unnerves us, tries to rid us of our cliched reactions to the world around us by expanding our sympathies, stretching our imaginations, and enriches us.

5 You obviously started Internationalist Theatre as a very young woman, was it difficult for you being as young as that, and as a woman, to break into a domain that has usually been

De origen griego, nacida en Sudáfrica, fundadora del *Internationalist Theatre* de Londres, la actriz Angelique Rockas rompe barreras raciales y culturales al proponer un teatro vigoroso y trascendente.

A fines de los años setenta, Angelique Rockas llega a Londres procedente de un país racista para hacer carrera como actriz y se encuentra con que el teatro británico era igualmente xenofóbico, reacio a usar actores de otras nacionalidades y culturas en producciones clásicas y, aún más, a producir dramas cuestionantes como los de Brecht y Genet, o del teatro del absurdo. Desde entonces hasta hoy sus actividades (que a las de actriz ha agregado las de directora, administradora y promotora del teatro) han fructificado hasta convertirla en una primera figura del teatro inglés, que se ha mul-

lo cual demostró que hay muchos prejuicios sobre lo que debe o no interpretar un actor. Los principios del Teatro Internacionalista no sólo son valiosos para los británicos, sino también para México o Latinoamérica en su conjunto, los Estados Unidos o Japón.

—¿El *Internationalist Theatre* es un teatro alternativo?

—No. Nuestro repertorio incluye grandes obras clásicas con repartos enormes, el tipo de obras que un teatro alternativo difícilmente podría montar. Nuestra empresa es una mezcla de actores establecidos y nuevos talentos, y lo esencial es que actores sin ascendencia anglo tienen la oportunidad de interpretar grandes papeles usualmente reservados para los anglos.

—¿Cómo puede el teatro educar sociopolítica y moralmente?

—El crítico de teatro inglés Ken Tynan describe el teatro como "una fuerza independiente en el corazón de la vida de un país, como un tigre dormido que se puede y debe despertar cuando la conciencia nacional (o internacional) necesita un zarpazo".

EROS O NO EROS

—¿Y el valor estético del teatro?

—Está relacionado con Eros y el placer. Eros es la capacidad del alma para disfrutar lo que presencia, como dice Platón. Y el gran teatro comprende momentos de gran belleza física y espiritual. El buen teatro, igual que el cine, perturba, enerva, intenta despojarnos de nuestros clichés sobre el mundo que nos rodea, ampliando simpatías, tensando imaginaciones, enriqueciéndonos.

—¿Fue difícil para una mujer joven penetrar en un campo dominado tradicionalmente por los hombres?

—Por supuesto, pero la respuesta a esta pregunta empieza con otra pregunta: ¿cuál es el papel de la artista contemporánea —sea actriz, pintora, novelista, etc.—? La mujer ha sido la creadora del hombre, por su privilegio de procrear, muy noble y santa, pero el hombre ha sido el creador de la cultura. La función actual de la artista, y en mi caso como actriz, es llegar a ser creadora de cultura, ser una actriz que sabe lo que hace: una obra teatral, una película, una serie de televisión determinada en un tiempo determinado. La época de la actriz frívola ya pasó. Como fundadora y directora artística del Teatro Internacionalista he cumplido con ambas funciones. Pero, permítame agregar: ➤

ANGELIQUE ROCKAS

Una actriz multiplicada

tipificado en cine y televisión. Y esta entrevista nace del interés de Angelique por producir y actuar en una película basada en la vida de Tina Modotti, la gran fotógrafa del pueblo mexicano de los años 30, una revolucionaria de su tiempo, amiga de Diego Rivera y su modelo para el mural de la Escuela de Chapingo.

—¿Por qué un teatro "internacionalista"?

—Fundé el *Internationalist Theatre* para presentar dramas de todo el mundo, por ejemplo *El campo*, esa vigorosa obra de la latinoamericana Griselda Gambaro, o sea, obras que tratan temas y situaciones que atraviesan las barreras regionales, nacionales, raciales y sexistas. El *Internationalist Theatre* está formado por actores y actrices de todas las nacionalidades y razas, y constituye una demostración de la colaboración armoniosa de diferentes pueblos con una meta en común: hacer un teatro fuerte y entretenido, una forma suprema de educación estética, sociopolítica y moral. La idea es tan renovadora que un crítico, al hablar de nuestra producción de *Madre valor*, de Brecht, exclamó: "¿Por qué un actor hindú está interpretando el papel de un pastor en una obra europea?", con

Por LUIS CARLOS EMERICH Y JOHN MCNULTY

a man's?

Of course it was! But then the answer to this question begins, really with another question. What is the role of the contemporary woman artist/actress, novelist, scriptwriter etc. etc.?

Women in the past have been the creators of the race, in the sense of procreation, a very noble and holy purpose I itself, but men have been the creators of culture, in the sense that we understand actress is over. Once you know what your objectives and value are, there can be no compromise. As founder and artistic director of Internationalist Theatre I was fulfilling both these functions. But, let me add, God help you if you are strong minded and an intellectual in England, where they are generally anti-intellectual and petrified of passionately held beliefs.

They have given me such a rough ride you wouldn't believe it. Tant Pis!!!! I'm not ashamed of spending six years at university, and I revel in intellectual discourse. I'm unashamedly high brow. And, as for fighting in a man's domain, I'm known as the Greek warriorress, a ha.. I come from a family of noble Greek women. My grandmother faced the Nazis during occupied Greece with a gun in her hand, and my mother is a veritable Hecuba, all strength and dignity.

6) What other women, apart from those in your immediate family do you admire?

Germaine Greer, especially for writing SEX AND DESTINY, in which she criticises the western nuclear concept of marriage for being based on the sexual happiness of the conjugal copulating couple, and on nothing substantially more than that... And, of course marriage is far more than that... I also admire Faludi, for bringing feminism back to the fore in the 90's, and Mother Teresa.

On a more frou-frou note, Emily du Chatelet, a brilliant French coquette and noblewoman of the Enlightenment, and Voltaires' last mistress. She translated both Newton's Organum and Leibniz's Monadology into French from Latin and German respectively, conducted scientific experiments in her own laboratory, was a scintillating wit, squandered a fortune on gambling and clothes, and prided herself on wearing a very, very daring décolletage.

Georges Sand, not because of her voracious sexual appetite, but for the beauty of her love letters, especially the one to the 'stupid Pagello' as she calls him. Let me read you a passage.

'Do you desire me, or do you love me? When your passion is satisfied will you know how to appreciate me? When I make you happy, will you know how to tell me so? Do you know who I am, does it bother you not to know? Am I something of a mystery which makes you search or dream? Do you know the soul's desire which the senses cannot slake and no caresses put to sleep or tire? When your mistress falls asleep in your arms do you stay awake and gaze upon her?'

7) Directors and critics have commented on the rare commitment you show in your acting. I see from the production photograph of EL CAMPO that you almost shaved off all your hair?

In EL CAMPO specially I threw myself into the part of Emma. Nothing else would do. The play demands the exploration of what it is to be dehumanised, to be de-sexualized as a victim of torture; to approximate that hell that camp victims experienced during the Holocaust- in fact Gambaro alludes to this and draws parallels with the fascist state in her own country. I think I became a more tolerant human being after doing this disturbing play.

8) Your other photographs are very glamorous/? They remind me of the 40's.

I do like glamour, not for its own sake, but as a kind of aesthetic celebration for special occasions, and possibly to reveal the hidden beauties, which we don't show everyday. There's a time to be glamorous, and a time to be austere.

9) Having played MEDEA, LADY MACBETH, MISS JULIE, ANTIGONE, all great and

10) equally intense parts, what other roles have you set your heart on?

Parts that arouse the 'envy' of the audience as Tynan mischievously puts it. Seriously, Tynan

Dios lo salve si usted es inteligente, perseverante e intelectual en Inglaterra, donde existen creencias antiintelectuales tan vehementes como petrificadas. Me han hecho la guerra a grados increíbles, pero no me avergüenzo de haber pasado seis años en la universidad y de proponer un discurso intelectual. No me da pena tener cara de intelectual, y por luchar en un reino de hombres, se me conoce como guerrera griega. Eso me divierte. Provengo de una familia de nobles griegas. Durante la ocupación de Grecia mi abuela enfrentó a los nazis con una pistola en la mano, y mi madre es una verdadera Hécuba, toda fortaleza y dignidad.

—Además de a su familia, ¿a quién más admira?

profesionalismo como actriz, por ejemplo, porque para actuar en *El Campo*, tuvo que rasurarse la cabeza.

—En *El Campo* me entregué especialmente en el papel de Emma. No había otra manera de hacerlo. La obra exige una exploración de lo que es ser deshumanizada, desexualizada como víctima de la tortura; aproximarse al infierno que vivieron las víctimas de los campos de concentración durante el holocausto. De hecho la autora se refiere a eso y traza paralelos. Yo creo que soy un ser humano más tolerante después de haber actuado ese drama tan perturbador.

—Sin embargo, en algunas fotografías aparece muy glamorosa.

te ellas sean de una calidad envidiable, mejores que las que han tenido y estén lejos de experimentar personalmente. En teatro, me gustaría hacer Cleopatra, que sólo una griega o latina podría interpretar. Requiere de intensidad y agilidad emocionales que son difíciles para el anglosajón. Melina Mercouri haría una brillante Cleopatra. Otros papeles serían Hedda Gabler, Beatrice Joanna en *The Changeling*, Electra, Maggie en *El gato sobre el tejado caliente*, Martha en *¿Quién teme a Virginia Woolf?*, Vinnie en *El luto le sienta a Electra*, de O'Neill. En el cine, me gustaría interpretar a una mujer de la mafia que controla al bajo mundo, una científica que descubre las teorías del estallido de la tierra y cambia nuestras estructuras de percep-

—A Germaine Greer, especialmente por haber escrito el libro *Sex and Destiny*, en el que critica el concepto nuclear occidental de matrimonio, por estar basado en la felicidad sexual de la pareja conyugal, y en nada esencial más. Y por supuesto, el matrimonio es más que eso. También admiro a Faludi, por poner al feminismo de nuevo en el candelero en la década de los noventa. A la madre Teresa de Calcuta, a Emily du Chatelet, la noble inglesa de la Ilustración, amante de Voltaire. Y a George Sand, no sólo por su voraz apetito sexual, sino por la belleza de sus cartas de amor.

PELO CORTO, IDEAS LARGAS

—Se ha comentado mucho su extraordinario

—Me encanta el glamour, no por sí mismo, sino como una especie de celebración estética para ocasiones especiales, y posiblemente para revelar bellezas escondidas que no mostramos a diario. Hay un tiempo para ser glamorosa, y un tiempo para ser austera.

—Después de interpretar a Medea, Lady Macbeth, la señorita Julia, Antígona, esos grandes e intensos personajes, ¿qué otros papeles le interesarían?

—Aquellos que despiertan la envidia de las demás, como el crítico Tynan dice malévola-mente. Pero en serio, este crítico señala astutamente que en las grandes obras los espectadores se sienten privilegiados de que se les permita presenciar la realización de cosas grandes y catastróficas..., que las emociones despertadas an-

ción, una pintora que pinta desnudos masculinos, para variar, o a una sabia filósofa investigadora.

POSEÍDA

—Usted ha actuado en teatro y cine en Inglaterra y Grecia, ¿qué satisfacción particular obtiene al trabajar en cada medio?

—Como actriz tengo que encarnar las situaciones humanas propuestas por el escritor, lo cual es muy difícil en el mejor de los casos, y para decirlo románticamente, para revelar los tesoros ocultos del alma. La gran satisfacción radica en esta exploración, entrar en un reino imaginario y vivirlo. Esto se aplica tanto al teatro como al cine. Las exigencias del teatro pue-

very astutely points out that in great plays the spectators, and I quote feel privileged to be allowed to attend at the doing of such large catastrophic things.. that the emotions being evoked before them are of a quality enviably finer than anything they have shared, far less experienced." Great critic, great stuff! On stage I'd like to play Cleopatra, who only a Greek or a Latin can play - a rapidity and agility of emotional change is required that it is difficult for the Anglo-saxon. Merkouri would have made a brilliant Cleopatra. But then I've read that Peggy Ashcroft delivered a veritable Egyptian creation, but then she was a great, great actress. Other theatre parts, Hedda Gabler, Electra, Martha in Albee's VIRGINIA WOOLF, On film I'd like to play a Mafiosa female who controls the demi-monde, a woman scientist who discovers earth shattering theories and changes our perceptual structures, a painteress who paints male nudes for a change, a wise woman philosopher who searches...

10) You have acted on stage and on film in England and in Greece. What particular

11) satisfact-

12) ion do you get from working in e medium, and what is the difference?

As an actress I have to incarnate the human situation as portrayed by the writer..very Difficult to do at the best of times; and to put it romantically, 'to reveal the hidden treasures of the soul'. The great satisfaction lies in this exploration, to enter into an imaginary realm and live it. This applies both to theatre and film. The demands of the stage can be more physically related, e.g. stamina, breath control, nightly repetition of the event. Those of the camera: having to cope with the pressure of a great number of craftsmen focusing on your every move, the process costing an enormous sum of money, the need for the creation of an intimacy in performance that only comes from total relaxation, very difficult. But for both mediums absolute honesty and clarity are required.

11) What in your opinion constitutes a great performance?

Have you heard of the description that Goethe gave of the great Paganini? As being possessed of a 'mysterious power that everyone feels but no philosopher has explained'...too woolley perhaps? But Brando has shown it in ON THE WATERFRONT, Toshiro Mofune in RASHOMON, de Niro in MEANSTREETS, and Olivier probably in most of his stage performances, none of which I've seen, but only heard of.

12) What about great female performances?

Masses. Dietrich in MOROCCO, Magnani in ROMA LA CITA APERTA, Karina in VIVRE SA VIE, Julietta Massina on LA STRADA, Garbo in CAMILLE, Streep in SOPHIE's CHOICE and CRY IN THE DARK, Marilyn Monroe in LETS MAKE LOVE, Simone Signoret generally, the Japanese actress playing Goneril in Kurosawa's RAN, Bette Davies in JEZEBEL...

12) You've been described as a combination of Pola Negri, Magnani, and Bette Davies.

13) What do you think is required for you to achieve international status?

Good film work with great directors, that is achieving that kind of status is your goal. It isn't. What is, is to work with great directors, anywhere in the world, because of the privilege of the experience, as well as the enriching process. The only advantage of having this fancy status would be that you probably don't have to go through the enormous strain of trying to get the good film work which every actress worth her salt is also vying for. I have made a habit of directly approaching the directors I respect to consider me for their future projects, so all this competition is something I avoid.

14) And your favourite films?

1,000,000,000s...Tarchovsky's ANDREI RUBLOV, Cane's LES ENFANTS DU PARADIS, Kubrick's 2001, and PATHS OF GLORY, Well's CITIZEN CANE, Scorsese's NEW YORK, NEW YORK, Kurosawa's RAN, Polanski's CHINATOWN, Gavra's MISSING, Koustouritsa's TIME OF THE GYPSIES, KAZAN's ON THE WATERFRONT, Lean's LAWRENCE OF ARABIA, Zinneman's A MAN FOR ALL SEASONS, Visconti's THE LEOPARD, Guny's YOL, Goddard's UN BOUT DE SOUFFLE, Ridley Scott's BLADE RUNNER.....would you like me to continue ?

15) Have you ever been offered a role that you would never do?

grandes directores en cualquier lugar del mundo, debido al privilegio de la experiencia y el proceso de enriquecimiento que implican. La única ventaja de tener este prestigio frívolo, es que no se tiene que hacer un desmedido esfuerzo para obtener un buen papel por el que está compitiendo toda actriz que valga la pena. Se puede tener la fortuna de que un director nos llame para trabajar con él, pero en mí es un hábito acercarme al director que respeto, para tomarme en cuenta para sus proyectos futuros. La competencia es algo que yo evito.

—¿Cuáles serían algunos de estos directores?

—En Inglaterra: Lindsay Anderson, Derek Jarman, Terry Gilliam, Stephen Freers, John Borman, Neil Jordan. En EE.UU.: Scorsese, Woody Allen, Jonathan Demme, Coppola, Lynch, Jarnusch, los hermanos Coen, Paul Schrader, Oliver Stone, y probablemente en el futuro Arne Glimcher, quien dirigió *Los reyes del mambo*. En Europa: Rossi, Bertolucci, los Taviani, Wertmüller, Tornatore, Costa-Gavras, Ridley Scott, Angelopoulos, Herzog, Von Trotta, Szabo, Almodóvar, Saura, Malle. En Latinoamérica, me gustaría trabajar con Barbenco y Marie Louise Bemberg.

DE MODOTTI A PROMETEO

—¿Tiene algún proyecto para Latinoamérica o en especial en México?

—He formado mi propia compañía cinematográfica, *Contempus Mundi Films*, y la historia de Tina Modotti es uno de mis cuatro proyectos. Me gustaría mucho tener un productor mexicano para ayudarme a realizar la película de Modotti. Lo que necesito es un hado padrino que me diera dinero mágicamente. La película no sería como de explotación hollywoodense, sino una aventura entre las culturas mexicana y norteamericana que influyeron sobre Modotti.

—¿Y el futuro?

—Una película en Rusia, este verano. Un papel en una serie sobre los apóstoles. Trabajar con Jarman en una comedia musical. Una producción teatral de *Prometeo encadenado*, de Esquilo, y continuo tratando de colocar alguno de mis cuatro proyectos de cine. Me gustaría grabar un disco de rock con letras de los mejores poetas eróticos: Baudelaire, Donne, Wyatt, Whitman. Y a comenzar a ganar dinero suficiente para construir una casa en Grecia.

—¿Y por último?

—El amor. Conquistar la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres, como dijo Rimbaud. Y Dios. Que a la hora de mi muerte sea el refugio de mi alma sorprendida y la reciba en el seno de su misericordia.

den ser más bien físicas, por ejemplo, control de la respiración o la repetición diaria del evento. Los de la cámara, al tener que estar bajo la presión de un gran número de personas y técnicos centrados en uno, la creación de una intimidad en la actuación sólo puede obtenerse con un relajamiento total, lo cual es muy difícil. Pero para ambos medios se necesitan honestidad y claridad absolutas.

—¿Qué constituye para usted una gran actuación?

—Como Goethe describió la de Paganini. Como poseído por un poder misterioso que todo mundo siente, pero que ningún filósofo ha podido explicar. Brando lo demostró en *Nido de ratas*, Mifune en *Rashomon*, De Niro en *Calles del infierno*, y Olivier en la mayoría de sus ac-

tuaciones teatrales, no de las que vi sino de las que he oído hablar.

—¿Y las grandes actuaciones femeninas?

—Dietrich en *Marruecos*, Magnani en *Roma ciudad abierta*, Karina en *Vivir su vida*, Massina en *La calle*, Garbo en *La dama de las camelias*, Streep en *La decisión de Shopie*, Monroe en *La adorable pecadora*, las de Simone Signoret, Bette Davis en *Jezabel*...

—Usted ha sido descrita como una combinación de Pola Negri, Anna Magnani y Bette Davis, ¿qué cree que se necesite en un papel para lograr un prestigio internacional?

—Las buenas películas se deben a grandes directores, o sea, si el logro de ese tipo de prestigio fuera el principal objetivo de mi vida profesional. Pero no lo es. El mío sería trabajar con

Yes. At the end of last year a European director offered me a lead film role. Great temptation. A very good part. But there were several nude scenes: an explicit rape scene, a narcissistic gazing of breasts in the mirror, and outlining them with lipstick, and a wild love scene in which two naked bodies sexually devour each other.... the type of scene that would give my mother a heart attack, and probably a few other people I won't mention. The great veteran Jeanne Moreau has pointed out the fallacy that some contemporary directors, script writers and even actors harbour about nakedness: that it is a revelation of the self, the inner self. It isn't. Most human beings are built the same under our underwear. What is far more revealing about the individual person is the type of underwear they've chosen to wear, the jewellery with which they adorn themselves. Most nudity is done for effect, and the effective is aimed at a kind of 'raping of the senses without providing accompanying values'. In other words cheap thrills.

16) Do you have any projects that you would like to do in Latin America, and in particular Mexico? Yes. I would like to produce, and act in a film based on the life of Tina Modotti, the great photographer of the Mexican people in the 30's.

17) Your hobbies?

I sculpt, make bibelot, jewellery out of street junk which I then transform into things of beauty. Great literature: Dostoyeski, Marquez, Tolstoy, Pynchon. Intellectual pursuits: Plato to Derrida.

I have started to collect art. But the greatest pleasure in life is a good conversation.

18) What next?

Finish writing the film script I am presently busy with. Do a film director's course. A stage production of Aeschylus' PROMETHEUS BOUND, the greatest play ever written. I'd like to sing a rock album with lyrics taken from some of the world's greatest erotic poets, eg, Baudelaire, Donne, Wyatt, Whitman...Start earning enough money to build a little house on the piece of land I've bought on a Greek island, where artists go to paint.

19) And, ULTIMATELY?

There is LOVE. TO CONQUER THE SPLENDID CITY THAT WILL GIVE LIGHT
JUSTICE AND DIGNITY TO ALL MEN' (Rimbaud)

AND GOD,

'A L'HEURE DE MA MORT SOYEZ LE REFUGE DE MON AME ETONNEE ET
RECEVEZ LA DANS LE SEIN DE VOTRE MISERICORDE. C'EST TOUT!